

Universidad Nacional de La Plata
Bachillerato de Bellas Artes
Departamento de Lenguas y Literatura
Asignatura: **Seminario de análisis de textos teatrales** (cuatrimestral)
Año: Sexto
Ciclo lectivo: 2017
Plan de estudios 2012

Profesoras a cargo:

García, Marcela
Iribe, Nora

Fundamentación

El arte del espectáculo es, entre todas las artes y acaso entre todos los dominios de la actividad humana, aquel donde el signo se manifiesta con más riqueza, variedad y densidad. El teatro y el discurso teatral es uno de los ejes temáticos que atraviesan el diseño curricular del Departamento de Lengua y Literatura. El propósito primero de este Seminario es proporcionar al alumno claves sencillas, procedimientos básicos de lectura del discurso teatral. En segundo término, introducir al alumno en el análisis del espectáculo. Ambos objetivos están conectados: se procurará establecer las relaciones existentes entre el texto dramático y el texto teatral o espectacular.

La particularidad del texto espectacular reside, en comparación con otras manifestaciones artísticas, en la heterogeneidad de los códigos: se sirve tanto de signos lingüísticos como de signos paralingüísticos o no lingüísticos; recurre tanto a signos acústicos como visuales; utiliza signos procedentes de cualquier parte: de la naturaleza, de la vida social y de todos los dominios del arte. Es posible hablar, entonces, de texto espectáculo, especie de partitura donde se articulan, en el espacio y en el tiempo, todos los sistemas escénicos de representación, todas las voces, todos los lenguajes de manifestación que concurren a producir el sentido. ¿Qué es entonces lo específico del teatro? Un *espesor de signos*. El signo teatral se convierte en una noción compleja en la que cabe no sólo la coexistencia sino también la superposición de signos.

A lo largo de la presentación teórica los alumnos adquirirán las bases de una "gramática" elemental del lenguaje teatral. El objetivo del Seminario es introducirlos en el análisis del espectáculo o texto teatral desde el punto de vista de la semiología y la estética de la recepción. De esta manera, los alumnos encuentran un espacio curricular que permite el diálogo de los diferentes lenguajes artísticos, practican la escritura de lo visible, verbalizan la experiencia teatral. Esta escuela es una escuela de artes y el Departamento de Lengua y Literatura, desde el costado que le toca, se interesa en desarrollar la competencia receptiva, interpretativa y creativa de los alumnos. También se fomenta la concurrencia habitual a espectáculos de distinto género dentro del espectro amplio de posibilidades que hay en la ciudad de La Plata. Este es el carácter experimental e innovador de nuestra propuesta: Teatro, lingüística y literatura se dan la mano y cooperan activamente en la adquisición de las competencias comunicativas y artísticas.

Expectativas de logro

- Acceder al análisis de espectáculo o texto teatral desde el punto de vista de la semiología y la estética de la recepción.
- Desarrollar la competencia receptiva, interpretativa y receptiva del texto teatral en sus manifestaciones más diversas.
- Iniciarse en la escritura teatral mediante una serie progresiva de ejercicios y lecturas.
- Conocer y ejercitar las técnicas básicas de la escritura dramática.
- Practicar el diálogo entre los diferentes lenguajes artísticos.
- Alcanzar la integración interdisciplinaria entre Lengua y Literatura y las orientaciones artísticas específicas.
- Incorporar el hábito de la concurrencia a espectáculos.
- Disfrutar de diferentes expresiones teatrales.

Contenidos

1. Aspectos teóricos

- 1.1. Introducción: Explicación de los términos *semiología*, *semiosis*, *semiótica*, *teatro*, *espectáculo*.
- 1.2. La categoría “espectáculo” en general. El espectáculo teatral o texto teatral en particular. La oposición texto teatral/texto dramático.
- 1.3. El espacio del texto teatral.

2. El sistema teatral. El código teatral como sistema

- 2.1. Clasificación de signos teatrales.
 - 2.1.1. Signos relacionados con el actor:
Signos relacionados con la actividad del actor: Signos auditivos, lingüísticos y paralingüísticos. Signos cinéticos: mímicos, gestuales, proxémicos.
Signos relacionados con la apariencia del actor: máscara, peinado, vestuario.
 - 2.1.2. Signos relacionados con el espacio escénico: Signos visuales: concepción del escenario, decoración del escenario, utilería, iluminación. Signos auditivos no verbales: música, sonido. Signos olfativos, gustativos y táctiles.

3. La escritura teatral. El concepto de dramaturgia. Aspectos relacionados.

4. Recepción del texto teatral

- 4.1. El espacio del texto teatral como elemento condicionante de las expectativas y la recepción del espectador.
- 4.2. El programa impreso del texto teatral –paratexto- como elemento orientador de las expectativas y la recepción del espectador.

Actividades

- Lectura y comentario de apuntes bibliográficos.
- Observación y análisis de videos.
- Asistencia a representaciones teatrales.

- Asistencia a representaciones operísticas.
- Asistencia a charlas a cargo de directores y actores.
- Resolución de cuestionarios de análisis de espectáculos.
- Iniciación en la escritura teatral.

Evaluación

El alumno deberá asistir durante el seminario a tres espectáculos teatrales. El alumno deberá resolver y aprobar la totalidad de los cuestionarios y actividades de escritura teatral propuestos por el profesor. Al final del cuatrimestre el alumno rendirá examen oral, modalidad coloquio, donde profundizará algún tema desarrollado durante el curso.

Evaluación diciembre / febrero y previos

Constará de dos momentos:

a- Escritura: Resolución escrita de un Trabajo Práctico que integre los contenidos dados en el año.

b- Oralidad: Interrogación sobre los temas del escrito y su defensa como así también otros aspectos desarrollados durante el año y que el tribunal examinador considere pertinente.

Bibliografía

De Marinis, Marco. *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*. Buenos Aires: Galerna, 2005.

De Toro, Fernando. *Semiótica del teatro: Del texto a la puesta en escena*. Buenos Aires: Editorial Galerna, 1989.

Fischer-Lichte, Erika. *Semiótica del teatro*. Madrid: Arco Libros, 1999.

Greimas, A. J. y Courtés, J. *Semiótica. Diccionario Razonado de la Teoría del Lenguaje*. Madrid: Gredos, 1982.

Kowsan, tadeusz. "El signo en el teatro. Introducción a la Semiología del arte del espectáculo. En: Bobes Naves, María del Carmen. *Teoría del teatro*. Compilación de textos e introducción general de María del Carmen Boves Naves. Madrid: Arco/Libros, S/L, 1997; pp.121-153.

Pavis, Patrice. *El análisis de los espectáculos: Teatro, mimo, danza, cine*. Trad. de Enrique Folch González. Barcelona: Paidós, 2000.

----- . "Tesis para el análisis del texto dramático". En: *Gestos. Teoría y Práctica del Teatro Hispánico*. Año 17, Nro.33, Abril 2002; pp.9-34.

Thomasseau, Jean-Marie. "Para un análisis del para-texto teatral (Algunos elementos del para-texto hugolino)". En: Bobes Naves, María del Carmen. *Teoría del teatro*. Compilación de textos e introducción general de María del Carmen Boves Naves. Madrid: Arco/Libros, S/L, 1997; pp.121-153.

Ubersfeld, Anne. *El diálogo teatral*. Buenos Aires: Galerna, 2004.

----- . *Semiótica teatral*. Traducción y adaptación de F. Torres Monreal. Murcia: Cátedra, 1989.